

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Дизайн
Ливак С.С.

«17» апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙН_ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профили Дизайн среды

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		5	6		
4	144	76	30	38	-	Зачет с оценкой

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 13.08.2020.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «18» мая 2021 г., протокол № 10.

Разработчики:

Преподаватель, Бородина М.А.

Доцент кафедры «Дизайн» Иванен И.В.

Заведующий кафедрой «Дизайн»
Профессор Ливак С.С.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель: дать необходимые теоретические компетенции в области принципов эмпирического и теоретического методов познания, а также практические навыки в освоении частно научного методологического инструментария дизайн-проектирования.

1.2 Задачи:

- осознание места дизайнерской деятельности в пространстве культуры;
- выявление сходств и различий дизайна как вида деятельности в ряду «искусство - наука - техника»;
- формирование основ системного видения дизайнерской деятельности и прогнозирования ее результатов;
- соотнесение теоретических знаний с практическими учебными заданиями по проектированию и другим смежным дисциплинам;
- расширение методологического инструментария студента для грамотного решения творческих задач.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы теории и методологии дизайн-проектирования» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и изучается в течение 5 и 6 семестров в объеме 68 контактных часов. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 5 семестра и экзамен в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<u>Знать:</u> -типологию композиционных средств и их взаимодействие -направления и теории философии, истории искусств и дизайне
	<u>Уметь:</u>

	<p>-ориентироваться в стилях архитектуры, изобразительного искусства и дизайна и особенностях их использования в современном проектировании</p> <p>-экстраполировать приемы общенаучной методологии на проектную деятельность</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>-навыками выбора и анализа объёмно-планировочных решений различных архитектурных сооружений</p> <p>- общими приемами методологии и применять знания при формировании концепции проекта</p>
<p>ПК-2</p> <p>Способность обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>-основы теории и методологии проектирования</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>-применять полученные знания к художественному проектированию</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>-способностью аргументировать выбор концептуального решения группового или персонального дизайн-проекта</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	30	38	68
лекционных	30	38	68
Самостоятельная работа (всего)	42	34	76
Часы контроля (подготовка к экзамену)		36	36
Вид промежуточной	зачет	Зачет с оценкой	

аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)			
Общая трудоёмкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<i>Введение в основы теории и методологии дизайн-проектирования. Общие понятия теории и методологии дизайна</i>	<p><i>5 семестр</i></p> <p>Темы: Понятие «дизайн». Этимология, происхождение, использование и эволюция термина. Понятия «методология», «метод», «теория». Методы исследования. Классификация методов познания на теоретические и эмпирические. Теоретические методы познания. Применение теоретических методов познания в дизайн-проектировании. Эмпирические методы познания. Использование эмпирических методов в дизайн-проектировании. Частнонаучные методы, применяемые в дизайне. Методы коллективной работы: «мозговой штурм», дельфийский метод, синектический метод. Эвристический метод. Роль озарения и интуиции в работе дизайнера. Методология дизайн-проектирования С.К. Саркисова. Методология дизайн-проектирования В.Н. Ткачева: этапы становления дизайн-проекта. Методология дизайн-проектирования В.Н. Ткачева: специфика коммуникации дизайнера и заказчика.). Методы выхода из тупиковых ситуаций (конвергенция и трансформация проектной задачи, формулировка проектной задачи).</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>
<i>Дизайн как вид деятельности в контексте культуры</i>	<p>Темы: Специфика дизайна как деятельности в сравнении с искусством, наукой, техническими дисциплинами. Понятие «стиль». Стилеобразование. Архитектура как стилеобразующий вид искусства. Понятие канона. Роль и функции дизайна в стилеобразовании.</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>

	<p>Теории классификации стилей Г. Вельфлина и В.И. Жуковского. Универсальность и возможность использования в дизайне.</p> <p>Сущность определения «художественный образ». Философские категории «абсолют», «субстанция», «акциденция», «эманация», «имманация», «религия», «идеология». Возможность воплощения художественного образа в дизайне при его утилитарной функции.</p> <p>Философия дизайна. Социально-антропологический проблемы (на основе концепции Н.Н. Мосоровой).</p>	
<p><i>Сущностные характеристики художественной и утилитарной ценности объектов дизайна с точки зрения традиционной и современной теории и методологии дизайна</i></p>	<p><i>6 семестр</i></p> <p>Темы:</p> <p>Приемы и методология традиционного анализа объектов материальной культуры и постмодернизм как новейшая философия искусства.</p> <p>Присутствие принципов постмодернизма в современной проектной практике. Сравнительные характеристики проектного мышления в искусстве, архитектуре и дизайне.</p> <p>Рефлексия, игра и ирония в современной проектной практике.</p> <p>Китч. Сложность понимания и трактовки. Традиционный и постмодернистский взгляд на проблему.</p> <p>Взгляд Н. Конрадовой на проблему китча в современной культуре и дизайне. Ж. Бодрийяр «Общество потребления» и проблема китча.</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>
<p><i>Семиотика дизайна</i></p>	<p>Темы:</p> <p>Семиология и семиотика: предмет, объект, цели и задачи. Семантика. Семантическое поле.</p> <p>Семиотическая типология видов искусства. Место дизайна в семиотической типологии.</p> <p>Категории знака и символа. Означаемое и означающее. Классификация знаковых систем на индексные и иконические.</p> <p>Архетип и архетипика в архитектуре и дизайне. Пространственный архетип.</p> <p>Аллегория, метафора, иносказание, притча. Воплощение сущности вербальных категорий в визуальных видах искусства и дизайне.</p> <p>Понятие «код». Код как структура, типология кодов.</p> <p>Интерпретация, контекст и коммуникативные обстоятельства. Общие характеристики и специфика в дизайне.</p> <p>Неоднозначное сообщение и его плодотворность в дизайне. Информативные уровни эстетического сообщения в дизайне.</p> <p>Структурализм и постструктурализм в философии и</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>

	других социальных науках. Влияние структурализма и постструктурализма на проблемы семиотики дизайна.	
<i>Пространство как текст, пространство как структура</i>	<p>Темы:</p> <p>Понятие структуры в современной философии. Структура в теории дизайна.</p> <p>Текст. Этимология и значения определения. Понятия гипертекста и интертекстуальности в дизайне. Текст как знаковая структура.</p> <p>Проектность и письменность. Знаковые системы в визуальной коммуникации.</p> <p>Проблема авторства. Р. Барт «Смерть автора» и М. Фуко «Что такое автор». Авторство в современном дизайн-проектировании.</p>	УК-1 ПК-2

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	Контроль	СРС	Всего час.
1.	<i>5 семестр</i> <i>Введение в основы теории и методологии дизайн-проектирования. Общие понятия теории и методологии дизайна</i>	20			8	28
2.	<i>Дизайн как вид деятельности в контексте культуры</i>	10			18	28
3.	<i>6 семестр</i> <i>Сущностные характеристики художественной и утилитарной ценности объектов дизайна с точки зрения традиционной и современной теории и методологии дизайна</i>	10			18	28
4.	<i>Семиотика дизайна</i>	20			12	32
5.	<i>Пространство как текст, пространство как структура</i>	8			20	28
	<i>Всего:</i>	68			76	144

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Рунге, В.Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский.- М.: МЗ Пресс, 2003, 2005.
2. Шимко, Владимир Тихонович. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории [Текст] : учебное пособие / Владимир Тихонович Шимко. — Москва : Архитектура-С, 2004. — 296 с. : ил.
3. Шимко, Владимир Тихонович. Дизайнерское проектирование городской среды : [учебное пособие] / Владимир Тихонович Шимко. — Москва : Архитектура-С, 2006. — 382 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4369. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Елисеенков, Геннадий Симонович. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн». Квалификация (степень) выпускника «магистр» / Геннадий Симонович Елисеенков. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 150 с. : ил. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99290/#1>. — ISBN 978-5-8154-0357-4.
5. Одношивкин, В. Н. Основы методологии (система способов решения творческих задач) в художественном проектировании. Креативные эвристические и классические технологии в художественном проектировании и дизайне [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Н. Одношивкин, Красноярский государственный художественный институт. – Красноярск : КГХИ, 2005. – 24 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеев, Андрей Геннадьевич. Проектирование: предметный дизайн [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие: направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» / Андрей Геннадьевич Алексеев. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — 95 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/105256/#1>. — ISBN 978-5-8154-0405-2.
2. Глазычев, Вячеслав Леонидович. Дизайн как он есть [Текст] / Вячеслав Леонидович Глазычев. — Москва : Европа, 2006. — 319 с. : ил. — ISBN 5-9739-0066-5
3. Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов: учебное пособие.- М.: Архитектура-С, 2004. - — 232 с. : ил. — ISBN 5-9647-0022-5.

4. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма [Электронный ресурс] : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям. – Электрон. текст. изд. – М. : Юрайт, 2018. – 186 с. – (Авторский учебник) . – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://biblio-online.ru/viewer/arhitektura-kompoziciya-i-forma-415445#page/1
5. Искусство в системе культуры / сост. и отв. ред. М.С. Каган.- Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1987.
6. Михайлов, С.М. Основы дизайна: учебник для вузов / С.М. Михайлов, А.С. Михайлова.- Казань: Дизайн-квартал, 2008.
7. Пигулевский, В.О. Дизайн и культура.- Харьков: Гуманитарный центр, 2014.
8. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2008. — 218с. — ISBN 978-5-469-01143-9.
9. Норман, Дональд А. Дизайн привычных вещей [Текст] / Дональд А. Норман. — Москва : Вильямс, 2006. — 374 с. : ил.: тв. — ISBN 5-8459-0872-8.
10. Шокорова, Лариса Владимировна. Дизайн-проектирование: стилизация :учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Лариса Владимировна Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 74 с. : цв. вкл. (36 с.). —(Профессиональное образование) . — Режим доступа : <https://www.biblioonline.ru/viewer/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881#page/1>. — ISBN 978-5-534-10584-1.
11. Джонс, Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа / Дж. К. Джонс. — Москва: Мир, 1976.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL:

<https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, AutoCAD, программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».